

1

3 Filme von Shimizu Hiroshi

MINATO NO NIHON MUSUME 港の日本娘

Japanese Girls at the Harbour / Japanische Mädchen am Hafen

UTA-JO OBOEGAKI 歌女おぼえ書

Notes of an Itinerant Performer / Notizen einer Wanderschauspielerin

KANZASHI 簪

Ornamental Hairpin / Die verzierte Haarnadel

MINATO NO NIHON MUSUME/Japanische Mädchen am Hafen

Land: Japan 1933. **Produktion:** Shochiku (Kamata). **Regie:** Shimizu Hiroshi. **Buch:** Toyama Hisoka, nach einem Roman von Kitabayashi Toma. **Kamera:** Sasaki Taro. **Licht:** Yoshimura Tatsumi. **Ausstattung:** Kanasu Takashi, Yahagi Taro, Inoue Tsunetarō.

Darsteller: Oikawa Michiko, Inoue Yukiko, Egawa Ureo, Sawa Ranko.

Format: 35mm, 1:1.33, s/w, stumm. **Länge:** 72 Minuten, 24 B/Sek.

Inhalt

Sunako und Dora sind enge Freundinnen und besuchen eine Mädchenschule in Yokohama. Sunako lernt Henry kennen. Die beiden verlieben sich und werden ein Paar. Doch Henry ist untreu und betrügt Sunako mit einem Mädchen namens Yoko, worauf Sunako Yoko erschießt. Nach vielen Jahren kehrt Sunako, die mittlerweile in Kobe als Prostituierte arbeitet, mit dem Künstler Miura nach Yokohama zurück. Dort trifft sie Henry wieder, der jetzt mit Dora verheiratet ist...

Über den Film

JAPANESE GIRLS AT THE HARBOUR ist ein exotisches Melodram – ganz im modernen Stil gehalten, für den das Shochiku-Kamata-Studio bekannt war. Viele Szenen wurden an Originalschauplätzen wie Häfen und Ausländervierteln gedreht. Der Film enthält einmalige stilistische Besonderheiten, wie z.B. Kamerafahrt-Aufnahmen von spazierenden Menschen und lange Einstellungen, die die Landschaft porträtieren. Saito Tatsuo, der die Nebenrolle des humorvollen Künstlers und Liebhabers Sunakos spielt, verleiht dem Film besonderen Schwung.

UTA-JO OBOEGAKI/Notizen einer Wanderschauspielerin

Land: Japan 1941. **Produktion:** Shochiku (Ofuna). **Regie:** Shimizu Hiroshi. **Buch:** Nagase Kihan, Yagisawa Taketaka. **Kamera:** Ikai Suketarō.

Ausstattung: Esaka Minoru. **Ton:** Mori Takenori. **Schnitt:** Hamamura Yoshiyasu. **Musik:** Ito Senji.

Darsteller: Mizutani Yaeko, Uehara Ken, Fujino Hideo, Asagiri Kyoko.

Format: 35mm, 1:1.37, Schwarzweiß. **Länge:** 98 Minuten, 24 B/Sek.

Inhalt

Der Film spielt in the Meiji-Ära (1868-1912). Uta, eine Wanderschauspielerin, begegnet dem Teekaufmann Hiramatsu in einem Gasthaus in Shinshu (Nagano) und schließt sich seinem Haushalt an. Als Hiramatsu

MINATO NO NIHON MUSUME/Japanese Girls at the Harbour Synopsis

Sunako and Dora are close friends who attend a girls' school in Yokohama. Sunako and Henry become lovers, but Henry is unfaithful to her with a girl called Yoko, so Sunako shoots her. Eventually Sunako, now a prostitute in Kobe, returns to Yokohama with the artist Miura, and meets Henry again, who is now married to Dora...

About the film

JAPANESE GIRLS AT THE HARBOUR is an exotic melodrama drawing on the modernist style of filmmaking that was the speciality of Shochiku's Kamata studio, and making full use of locations such as ports and foreign settlements. The film includes some unique stylistic touches, such as tracking shots of people walking, and long shots that sketch the landscape. Saito Tatsuo, who plays the supporting role of the wretchedly humorous artist and prostitute's fancy man, adds levity to the film.

UTA-JO OBOEGAKI/Notes of an Itinerant Performer Synopsis

The film is set in the Meiji (1868-1912) era. Uta, a wandering itinerant performer, meets Hiramatsu, a tea wholesaler from Hamamatsu, at an inn in Shinshu (Nagano), and joins his household. Hiramatsu's sudden death causes the business to collapse and Hiramatsu's son Shotaro, who had been attending university in Tokyo, returns to take care of his siblings. However, Uta offers to look after them in his place, and urges Shotaro to remain at university.

About the film

In an unusual, masterful piece of cinema starring the great stage actress Mizutani Yaeko, Shimizu uses the material of a shinpa ("new school style") melodrama to paint a dynamic story. Shimizu's distinctive moving camera style can be seen throughout the film. In particular, watch out for the opening scene on the mountain road, and Hiramatsu's funeral, which is shot in a continuous take from outdoors to indoors.

plötzlich verstirbt, bricht das Teegeschäft zusammen und Shotaro, Hiramatsus Sohn, der bislang in Tokyo studierte, kehrt nach Hause zurück, um sich um seine Geschwister zu kümmern. Uta jedoch bietet an, an seiner Stelle die Familie zu versorgen und drängt Shotaro, sein Studium fortzusetzen.

Über den Film

In diesem ungewöhnlichen und meisterlichen Film – mit der berühmten japanischen Bühnenschauspielerinnen Mizutani Yaeko in der weiblichen Hauptrolle – nutzt Shimizu die Struktur eines shinpa-Melodrams (shinpa = 'Stil der neuen Schule'), um eine dynamische Geschichte zu entwickeln. Shimizus unverkennbarer Stil der bewegten Kamera zieht sich durch den ganzen Film. Einen besonderen Hinweis verdienen die Eingangsszene auf der Gebirgsstraße und Hiramatsus Begräbnis, die jeweils in einer kontinuierlichen Kamerafahrt von außen nach innen aufgenommen wurde.

KANZASHI / Die verzierte Haarnadel

Japan 1941. **Produktion:** Shochiku (Ofuna). **Regie:** Shimizu Hiroshi.

Buch: Shimizu Hiroshi, nach dem Roman von Ibuse Masuji. **Kamera:** Ikai Suketaro. **Ausstattung** Motoki Isamu. **Ton:** Nakamura Koichi. **Musik:** Asai Taka-aki. **Schnitt:** Hamamura Yoshiyasu.

Darsteller: Tanaka Kinuyo, Kawasaki Hiroko, Saito Tatsuo, Ryu Chishu, Himori Shin-ichi.

Format: 35mm, 1:1.37, Schwarzweiss. **Länge:** 70 Minuten, 24 B/S.

Inhalt

Ausgehend von einer Kurzgeschichte von Ibuse Masuji, 'Die vier Bädewannen' (Yottsuno yubune), entwickelt Shimizu die Geschichte einer Gruppe von Gästen, die den Sommer an einer heißen Quelle verbringen. Obwohl während des Krieges gedreht, ist ORNAMENTAL HAIRPIN eine Geschichte mit Herz, die zugleich sehr amüsant ist. Die Gäste, die sich an der heißen Quelle zusammenfinden – ein eigenbrötlerischer Wissenschaftler, ein alter Mann und seine beiden Enkel, ein jungverheiratetes Paar und ein demobilisierter Soldat namens Nomura, der ein verletztes Bein hat – kennen einander nur flüchtig. Eines Tages tritt Nomura (Ryu Chishu) im Bad auf die Haarnadel einer Frau und verletzt sich den Fuß. Emi (Tanaka Kinuyo), die Besitzerin der Haarnadel, kommt aus dem fernen Tokyo herbei, um sich zu entschuldigen. Aus irgendeinem Grund scheint Emi keine Eile zu haben, nach Tokyo zurückzukehren, sondern verlängert ihren Aufenthalt; zusammen mit den Kindern hilft sie Nomura dabei, wieder gehen zu lernen. Der Sommer geht zu Ende und alle reisen ab, aber was wird aus Emi? Ein brillantes Porträt subtiler Emotionen.

Das narrative Schauspiel

Die Wiederentdeckung des Werks von Shimizu Hiroshi

Shimizu Hiroshi (1903-1966) war ein Zeitgenosse Ozus (1903-1963). Als jugendliche Rivalen der Shochiku-Studios pflegten die beiden, die zur neuen Generation der Regisseure des Studios gehörten, eine enge persönliche Beziehung, die ihr ganzes Leben lang anhalten sollte. In diesem Jahr (2003) liegt ihre Geburt hundert Jahre zurück. Während verschiedene Ereignisse, die an das Leben Ozus erinnern, geplant und diskutiert wurden, sind die Vorführungen von Werken Shimizus im Rahmen von Tokyo FilmEx meines Wissens die bisher einzigen Veranstal-

KANZASHI / Ornamental Hairpin

Synopsis

Based on the Ibuse Masuji short story "The Four Bathtubs" (Yottsuno yubune), Shimizu weaves a tale of a group of guests who are spending the summer at a hot spring. Despite being made during wartime, ORNAMENTAL HAIRPIN is a big-hearted story sure to raise a chuckle. The guests assembled at the hot spring – a difficult scholar, an old man and his two grandchildren, a newlywed couple, and a returned soldier called Nomura who has an injured leg, have no more than a passing acquaintance with each other until one day, Nomura (Ryu Chishu) stands on a woman's hairpin in the bath and hurts his foot. Emi (Tanaka Kinuyo), the owner of the hairpin, comes all the way from Tokyo to apologize. For some reason Emi appears to be in no hurry to return to the city, and extends her stay, joining the children to help Nomura practice walking. The summer ends and everybody leaves, but what happens to Emi? A brilliant portrayal of subtle emotions.

Narrative Spectacle

Rediscovering the Work of Shimizu Hiroshi

Shimizu Hiroshi (1903-1966) was a contemporary of Ozu Yasujiro (1903-1963). As youthful rivals at the Shochiku Studios, the two men, among the new breed of film directors emerging from the studio, formed a close personal relationship that was to last the whole of their lives. This year marks the centenary of their birth. While various events commemorating the life of Ozu Yasujiro have been planned and discussed, the special screenings at the Tokyo Filmex are to the best of my knowledge the only events celebrating the work of Shimizu Hiroshi. It would seem that Shimizu, once so highly acclaimed as a radical filmmaker, and regarded as undisputed master of cinema by close friends and fellow directors such as Ozu Yasujiro and Yamana Sadao, is in danger of being forgotten. We must not allow this to happen. The centenary of his birth gives us the perfect opportunity to rediscover the delights of Shimizu's films.

But what kind of filmmaker was he? The only certain thing is the impossibility of giving a brief account of his career. After all, Shimizu churned out a total of 163 films between 1924 and 1959 that addressed a huge variety of themes (Ozu Yasujiro, made 54 films between 1927 and 1962).

Children in the Wind (1937) is often cited as one of Shimizu's best films, and has contributed to the view of Shimizu as a master of children's cinema. While this is undoubtedly true, it is very far from a complete picture of Shimizu's legacy. He shot both period and contemporary films; melodramas, comedies and domestic dramas, student sports films, ninjo (human feelings) films, and documentaries. The diversity of Shimizu's filmography shows him working as a tireless director of commercial cinema within the mass production studio system at Shochiku.

In fact, the studio considered him a reliable hit-maker, and frequently assigned him films with star-studded casts. The

tungen, die an Shimizu erinnern sollen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass Shimizu, der einst als radikaler Filmemacher so viel Beifall fand und von engen Freunden und Regie-Kollegen wie Ozu und Yamanaka unzweifelhaft als Meister der Filmkunst betrachtet wurde, Gefahr läuft, vergessen zu werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Aber was für ein Filmemacher war er? Fest steht jedenfalls, dass es unmöglich ist, seine Laufbahn kurz zusammenzufassen. Schließlich realisierte Shimizu zwischen 1924 und 1959 wie am Fließband einhundertdreundsechzig Filme, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigten (Ozu drehte zwischen 1927 und 1962 vierundfünfzig Filme).

Children in the Wind (1937) wird oft als einer der besten Filme Shimizus zitiert und hat zu der Ansicht beigetragen, dass Shimizu ein Meister von Kinderfilmen gewesen sei. Obwohl das zweifellos zutrifft, ist diese Sicht doch weit von einem vollständigen Bild seiner Hinterlassenschaft entfernt. Er drehte sowohl historische wie zeitgenössische Filme; Melodramen, Komödien und Filme über einheimische Stoffe; Studentensportfilme, Ninjo-Filme (Filme über menschliche Gefühle) und Dokumentarfilme. Die Vielfalt seiner Filmographie zeigt ihn als einen unermüdlich arbeitenden Regisseur von kommerziellen Filmen innerhalb des Massenproduktionssystems in den Studios von Shochiku. Tatsächlich sah das Studio in ihm einen verlässlichen Erfolgsregisseur und beauftragte ihn oft mit Filmen mit Starbesetzung. Die Qualitäten, die man in seinen Filmen entdecken kann, machen jedoch deutlich, wie falsch dieses Bild von Shimizu als Studio-Gaul ist. (...)

Die meisten Filme von Shimizu Hiroshi sind verstreut, verloren und nicht mehr zugänglich. Aber jene, die noch existieren, machen deutlich, in welchem Umfang schon der junge Shimizu aufgeschlossen für die innerste Natur des kinematographischen Ausdrucks und wie geschickt er in der Anwendung der kinematographischen Technik war. Ein Beispiel dafür ist die Anfangsszene von *JAPANESE GIRLS AT THE HARBOUR*, in welcher Shimizu auf brillante Weise die unbeständige Freundschaft und erwachende Liebe zweier junger Mädchen vor dem Hintergrund der umgebenden Landschaft porträtiert, indem er eine Folge kurzer Schnitte und Wiederholungen verwendet; oder die Szene aus der zweiten Hälfte des Films, in der ein Mann und eine Frau sich in einer Hotelbar wiederbegegnen. Hier werden die Gefühle durch den Kontrast zwischen dem wechselnden Ausdruck der Heldin und dem anhaltenden Schweigen des Mannes zum Ausdruck gebracht. Mit einem Minimum an Dialog zeigt Shimizu sein umfassendes Verständnis dafür, wie das Kino genutzt werden kann, um atemberaubende Wirkungen zu erzeugen. (...)

Yamane Sadao, im Katalog des Tokyo FilmEx Festivals 2003

Über Shimizu Hiroshi

(...) Wenn man die charakteristische Eigenschaft eines Shimizu-Films benennen wollte, so wäre es die Vorliebe des Filmemachers für die bewegte Kamera. Viele Regisseure, von Ophüls bis zu Mizoguchi, haben die Kamerafahrt zu einer großen Kunst verwandelt, aber wenige haben es mit solchem Eifer getan wie Shimizu Hiroshi. Ob das Material, mit dem er arbeitete, es wert war oder nicht, Shimizu ließ selten die Gelegenheit für elaborierte und trickreiche Kamerafahrten aus.

Er wendete Tricks an, die er selbst erfunden hatte. Film nach Film beginnt wie in voller Fahrt, die Kamera bewegt sich entlang einer von Japans staubigen Strassen und macht den Weg frei für einen einsamen Reiter, der auf uns zugaloppiert, oder für eine Gruppe von Spaziergän-

qualities to be found in his work, however, belie the image of Shimizu as a mere studio hack. (...)

Most of Shimizu Hiroshi's films have been scattered and lost and are no longer accessible to us, but those that remain reveal the extent to which from a young age Shimizu was extremely sensitive to the intrinsic nature of cinematic expression and skilled in cinematic techniques. For example, in the introductory scene of *JAPANESE GIRLS AT THE HARBOUR*, in which Shimizu brilliantly portrays the vacillating friendship and awakening love of two young girls against the surrounding landscape using a series of short cuts and repetitions, and in the scene in the second half of the same film in which a man and a woman meet again in a hotel bar, their feelings are revealed in the contrast between the changing expression of the heroine and the persistent silence of the man, all with an absolute minimum of dialogue. Shimizu shows a powerful understanding of how cinema can be used to breathtaking effect. Directors such as Ozu Yasujiro and Yamanaka Sadao were indisputably and deeply impressed by Shimizu's ability to develop narrative in this way. (...) Yamane Sadao, in: Tokyo FilmEx catalogue, 2003

About Shimizu Hiroshi

(...) If one had to single out the distinguishing mark of a Shimizu picture, it would be the film-maker's delight in the moving camera. Many directors, from Ophüls to Mizoguchi, have turned the tracking shot into high art, but few have done so with such zeal as Hiroshi Shimizu. Whether the material he was working from was worthy or not (and sometimes, in his later years, it has to be conceded that it was not), Shimizu seldom lost an opportunity for the most elaborate and eye-popping travelling shots.

He had tricks that he made uniquely his own. Film after film starts in full flight, with the camera dollying back down one of Japan's rustic roads, clearing the path, as it were, for a solitary rider clip-clopping towards us, or a party of hikers out for a stroll in the afternoon sun, or indeed a couple of blind men wending their way towards an inn for the night. Nobody loved the open road more than Shimizu and he rejoiced in letting the camera track lazily back down the byways of prewar Japan.

He loved it best when he could build the sequence into a kind of running commentary on contemporary life. (...)

Alan Stanbrook, 'On the Track of Hiroshi Shimizu.' In: *Sight and Sound*, London. Spring 1988, Vol. LV, Nr. 2

Biofilmography

Shimizu Hiroshi was born in Shizuoka Prefecture on 28 March, 1903 and died in Kyoto on 23 June, 1966. He dropped out of his studies at Hokkaido University in order to join Shochiku's Kamata studio as a director's assistant in 1922. By the age of 21, he had risen to the rank of director with his first film, *Toge no kanata* (Beyond the Pass, 1924), and proceeded to forge a reputation as a skillful director, particularly of melodramas and comedies. A "trial marriage" to the actress Tanaka Kinuyo in 1927 ended in divorce two

gern, die einen Ausflug in der Nachmittagssonne machen, oder für ein paar Blinde, die eine Herberge für die Nacht suchen. Niemand liebte Landstrassen mehr als Shimizu, und er genoss es, die Kamera gemächlich rückwärts durch Seitenwege im Vorkriegs-Japan fahren zu lassen. Am meisten liebte er es, wenn er eine Sequenz zu einem Kommentar über das zeitgenössische Leben ausbauen konnte. (...)

Alan Stanbrook, 'On the Track of Hiroshi Shimizu', in: *Sight and Sound*, London. Frühling 1988, Vol. LV, Nr. 2

Biofilmographie

Shimizu Hiroshi wurde am 28. März 1903 in der Präfektur Shizuoka geboren und starb am 23. Juni 1966 in Kyoto. Er brach sein Studium an der Hokkaido-Universität ab und begann 1922 eine Tätigkeit als Regieassistent im Studio Kamata von Shochiku. Mit einundzwanzig Jahren drehte er seinen ersten Film in eigener Regie, *Toge no kanata* (Beyond the Pass, 1924) und erwarb sich bald darauf den Ruf eines geschickten Regisseurs insbesondere von Melodramen und Komödien. Eine 1927 eingegangene 'Ehe auf Probe' mit der Schauspielerin Tanaka Kinuyo endete zwei Jahre später mit der Scheidung. Bis zum Zweiten Weltkrieg und noch während des Krieges inszenierte Shimizu für Shochiku einhundertvierzig Filme. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit mehreren Kollegen das Hachinosu Eiga-Studio. Dies erlaubte ihm, unabhängig von den Studios zu arbeiten; Filme wie *Children of the Beehive* (1948) waren das Ergebnis. In diesem Film wirkten obdachlose Kinder mit, die er bei sich aufgenommen hatte. Er drehte auch Filme für Shin-Toho und Daiei – den letzten, *Haha no omokage* (Image of a Mother), im Jahre 1959.

Andere Meisterregisseure seiner Zeit brachten ihm eine hohe Wertschätzung entgegen. Ozu Yasujiro erklärte einmal: „Ich kann keine Filme drehen wie Shimizu“, während von Mizoguchi Kenji folgende Äußerung überliefert ist, „Leute wie Ozu und ich bringen Filme durch harte Arbeit zustande, aber Shimizu ist ein Genie.“ Aus Abneigung gegen jegliche Künstlichkeit bevorzugte Shimizu in seinen Filmen die Improvisation, arbeitete oft mit Kindern und in realen Dekors und entwickelte poetische Geschichten, die intensiven Gebrauch von Japans Naturkulissen machten. Die Werke Shimizu Hiroshis sind einzigartig: Sie sind voller Witz und Humor und besitzen einen seltenen und speziellen Charme, der nur ihnen eigen ist.

Angaben nach dem Katalog von Tokyo FilmEx 2003

Die Filme von Shimizu Hiroshi werden im Rahmen einer Retrospektive wiederholt, die zwölf Filme umfasst und im März 2004 im Arsenal stattfindet. Mitveranstalter dieser Retrospektive ist das Filmmuseum Berlin/Stiftung Deutsche Kinemathek.

Mit freundlicher Unterstützung der Japan Foundation, von Shochiku Co., The National Film Center/The Museum of Modern Art, Tokyo, Kawakita Memorial Film Institute, Tokyo FilmEx

Herkunft der Kopien: National Film Center, Tokyo

years later. Shimizu directed 140 films for Shochiku up to and throughout World War II. After the war he established the Hachinosu Eiga studio in collaboration with several colleagues. This allowed him to work independently of the studios, and films such as *Children of the Beehive* (1948), where he employed homeless children he had taken in and raised himself, resulted. He also directed films for Shin-Toho and Daiei, the last of which, *Haha no omokage* (Image of a Mother), he made in 1959. Shimizu directed a total of 163 films over his career.

Shimizu was highly regarded by the other master filmmakers of his era. Ozu Yasujiro, a close friend who was born in the same year, once declared, "I can't shoot films like Shimizu," while Mizoguchi Kenji is quoted as saying, "People like me and Ozu get films made by hard work, but Shimizu is a genius." Disliking anything contrived, Shimizu preferred to improvise in his films, making frequent use of children and location shots and weaving lyrical stories that used Japan's natural surroundings to maximum effect. The works of Shimizu Hiroshi are unique: full of wit and humour, and possessing a rare and special charm all their own.

From the Tokyo FilmEx catalogue, 2003

Films (selection) / Filme (Auswahl)

1924: *Toge no kanata* (Beyond the Pass). 1929: *Mori no kajiya; Fue no shiratama*. 1933: MINATO NO NIHON MUSUME (JAPANESE GIRLS AT THE HARBOR); *Daigaku no wakadanna* (Young Man at College). 1935: *Tokyo no eiyu* (A Hero of Tokyo). 1936: *Arigato-san* (Mr. Thank You; Forum 1995). 1937: *Koi mo wasurete* (Forget Love for now; *Hanagata senshu* (A Star Athlete); *Kaze no naka no kodomo* (Children in the Wind). 1938: *Anma to onna* (The Masseurs and a Woman). 1939: *Kodomo no shiki* (Four Seasons of Children, Part I/Part II). 1941: *Mikaweri no to* (Introspection Tower); UTA-JO OBOEGAKI (NOTES OF AN ITINERANT PERFORMER); KANZASHI (ORNAMENTAL HAIRPIN). 1943: *Sayon no kane* (Sayon's Bell). 1948: *Hachinosu no kodomotachi* (Children of the Beehive). 1949: *Ohara Shosuke-san* (Mr. Shosuke Ohara). 1950: *Bojo* (A Mother's Love). 1952: *Daibutsusama to kodomotachi* (Children and the Great Buddha). 1955: *Shiinomi gakuen* (The Shiinomi School); *Jiro monogatari* (Tales of Jiro). 1957: *Odoriko* (Dancing Girl). 1959: *Haha no omokage* (Image of a Mother).

Shimizu Hiroshi's films will be presented again in the context of a retrospective of twelve of his films, which will be held at the Arsenal cinema in March 2004 and which is co-organized by Filmmuseum Berlin/Stiftung Deutsche Kinemathek. With the support of the Japan Foundation, Shochiku Co., The National Film Center/The Museum of Modern Art, Tokyo, Kawakita Memorial Film Institute, Tokyo FilmEx
Print Source: National Film Center, Tokyo